

海派

艺术家家具发展典籍

主编

刘峰

副主编

赵鼎良 叶相凤 刘延晶

历史在寻找上海 上海也在寻找历史

海派艺术家具——传统家具国际化的开始
宋元明清起源于上海的家具设计与制作
宋元明清起源于上海的家具设计与制作

上海科学技术出版社

海派艺术家具发展典籍

主 编 刘 锋

副主编 赵根良 叶柏风 刘元喆

上海科学技术出版社

内容提要

《海派艺术家具发展典籍》是国内第一本专题详尽描述海派艺术家具成因及发展历程的著作。本书系统地总结了中国近现代家具的起源、发展、艺术成就和社会历史价值,详细阐述了一个完整的理论体系,以深入解读中国海派近现代家具的设计特点、成因、工艺特点及在特定的历史时期形成独特的社会艺术价值。书中首次展现了中国20世纪二三十年代许多家具设计大师们的手绘稿真迹,许多珍贵的历史资料及图纸也是第一次整理发布。本书可以作为高校家具专业及家具史学家的研究资料和上海的文化发展脉络传承的档案资料,也可以作为家具收藏家及家具设计师、室内设计师的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

海派艺术家具发展典籍 / 刘锋主编. — 上海: 上海科学技术出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-5478-3273-8

I. ①海… II. ①刘… III. ①家具－介绍－上海
IV. ①TS666. 251

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第234063号

本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

海派艺术家具发展典籍

主 编 刘 锋

副主编 赵根良 叶柏风 刘元喆

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海 科 学 技 术 出 版 社 出 版
(上海钦州南路71号 邮政编码200235)
上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co
公司印刷
开本 787×1092 1/16 印张 12.5
字数 180千字
2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷
ISBN 978 - 7 - 5478 - 3273 - 8 / TS • 196
定价: 85.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题, 请向工厂联系调换

编委会

主任

高伟 上海市家具行业协会会长,
海派家具传承人, 亚振家具
股份有限公司董事长

副主任

李霞 高级经济管理师, 亚振家具
股份有限公司总裁办主任
刘锋 高级讲师, 高级室内监理师,
原上海家具中专学校校长

编委 (按姓氏笔画排列)

王健 王传顺 叶柏风 刘锋
刘元喆 李霞 赵根良 高伟

本书编写人员

主编 刘锋

副主编 赵根良 叶柏风 刘元喆

编写人员 (按姓氏笔画排列)

刘博 刘娜娥 吴纪应

张林莉 张济芳

序

PREFACE

海派家具是中国近现代家具发展史上重要的一页。海派家具的萌发、形成和发展产生于中国近代的上海，是西方列强的坚船利炮之下的被迫开放以及远洋航运的发达所带来的西风东渐的结果。其实来自欧洲并体现西方文明的电器、餐饮、服饰、交通、通信、文化娱乐、建筑风格和居住方式、家具用品和生活方式都不同程度地传入中国，对中国社会，特别是对上海等开放通商口岸及周边地区带来了极大的影响。中西家具文化冲击碰撞的积极成果，便是海派家具的萌发、形成和发展。新中国成立后，上海成为中国最大的经济、文化和航运中心。计划经济时期，在短缺经济的背景下，海派家具以特有的功能和形式——“36只腿”风靡全国，成为中国家具的时尚符号，为几代人留下了悲情而美好的回忆。特别是当时经历过凭票供应、通宵排队购买家具的新婚夫妇更是终生难忘。改革开放以后，虽然再次受到了西方家居文化的冲击，但海派家具与时俱进，仍然是家具市场的主流产品，新海派新中式的流行充分显示了海派家具的旺盛生命力。

刘锋先生的《海派艺术家具发展典籍》一书对海派家具产生的历史背景、海派家具的形成和发展、海派家具的概念与内涵、海派家具的风格与品类、海派家具的材料和工艺、海派家具的市场和营销模式等方面均进

行了详尽的论述，特别是书中收录的海派家具在各个发展时期的极为珍贵的图纸资料，更是大大提升了本书的收藏价值。

刘锋先生毕业于中南林业科技大学的木材科学与技术专业，1966年就业于上海家具工业公司所属骨干企业——上海解放家具厂，其前身是建业于1921年的水明昌木器厂，在此过程中积累了丰富的实践经验，也收集了大量的上海家具行业发展的历史资料和包括家具设计图在内的专业技术资料，为本书的撰写打下了牢固的基础。

在民族文化复兴的大潮中，新海派、新明式、新东方等新中式家具的日益流行，正是文化自信和文化自觉的具体体现，本书的出版也必将对中国当代家居文化的理论探索和市场开发发挥积极的作用。

胡景初
2016年6月

前 言

FOREWORD

“历史在寻找上海，上海也在寻找历史”。上海自1843年开埠以来，一百多年的历史中有许许多多的事和物，需要我们去探寻；当时风靡全市的海派艺术家具亦是很值得人们去研究和回味。

从当时开埠较早的广州、上海、天津等地的家具生产情况来看，广州从明末清初开始通商，是最早的开埠城市。但家具制作基本上是沿用明清的技艺与形制，只有在镶嵌、雕刻、花饰上引用一些西方的纹饰与技艺，它是先行后止。天津开埠较广州、上海晚，1860年被迫开埠。英、美、法、德、日、俄、意、比、奥匈九国在津设租界，一地设九租，全世界绝无仅有，故天津的所谓海派家具是“以洋为主”或“以中为主”，很少有两种家具相互融合一体。各个国家的侨民要求也不一样，所以天津的家具只能中洋混用，各行其道，没有形成流派。而上海开埠比广州晚，比天津早。上海开埠之前清嘉庆年间已有50万人口，使之成为“江海之通津，东南之都会”，开埠后人口迅速增加，到了1915年上海人口已超过200万，其中有100多万人住在公共租界，近50万人住法租界，而到了1930年上海人口已超过300万，继伦敦、纽约、东京、柏林之后，成为世界第五大城市，所谓摩登大上海。由于城市的扩大，人口的膨胀和石库门建筑的出现，人们的生活方式发生了改变。上海家具的需求量猛增，

西方先进的家具生产技术和机械设备引入,促使上海家具制作飞速发展。加上西洋家具的流行和各种设计思潮的传播,将传统家具与西方家具艺术相结合,中西融汇,从而创造出一种具有双重特色的新型家具,并且形成了一种流派,在上海即被誉为海派家具。

海派家具实际上是上海“海纳百川”的产物。它一方面表现为对西方家具文化的包容性。它把西方家具中的款式、功能、结构和合理的工艺加以吸收,并融入传统家具中,使家具更适合当时的生活方式,并且根据客户不同要求,设计出不同的“西式中做”家具,使得西洋家具本土化。另一方面,海派家具表现为对中国传统家具文化的传承性。虽然它吸取了许多西方家具的功能、款式、装饰纹样与生产的技艺,但与纯粹的西洋家具还是有很大的区别,它仍然是以中国传统家具的材料、工艺结构、习惯制作技艺(如榫卯连接)等为主,保持传统家具的特征,所以海派家具也成为传统家具国际化的开始。海派家具曾经创造并留存下来大量的十分珍贵的海派家具图纸和实物,由于近几十年的变迁,仅遗存下来很少一部分,并且散落民间。搜集整理这些图纸资料,挽救弥足珍贵的海派家具原始资料,乃是当务之急。为此,在上海市家具协会会长、海派家具非物质文化遗产传承人、亚振家具股份有限公司总裁高伟先生的领导下,我们组织一批上海家具行业中从事家具专业教学、家具设计及生产实践几十年的专家、高级设计师、学者与技师搜集整理编写了这本《海派艺术家具发展典籍》。本书介绍了海派艺术家具的起源、形成,从成熟走向鼎盛的精湛制作技艺,展示了大量精美的海派家具图样原稿。300多幅设计大师精心设计的原稿,以尽量“原汁原味”的状态,第一次与世人见面,让人们通过这些珍贵的资料,得以回味19世纪末20世纪上半叶上海的中、上层人士和外籍人士的家居生活状况。同时本书对了解当时上海的风土人情、习俗民俗等,亦是不可多得的历史资料。

本书主要精选出上海地区20世纪初至40年代海派艺术家具设计图中的一部分精品,这些海派家具既继承了我国传统明清家具的制作技艺,又大量汲取了西方家具的特点,是我国家具设计的前辈们长期辛勤创作积累下来,富有艺术魅力的典雅华贵之作。它们的造型艺术和制作技艺的造诣,已达到当时世界上领先水平,得到世人的公认。1914年,马德记家具店的银杏木写字台、红木桌椅在巴拿马商品博

览会上获得三等奖；1921年，上海厚昌木器店在法国开有“厚昌木器号”，专售中国传统红木家具，并于当年德国莱比锡举行的世界博览会上，送展的一套“厚昌”红木客厅家具获得了“艺术奖”。在世界级的博览会上获奖，这充分说明海派家具的成就和艺术魅力。本书除了收录了20世纪初至40年代的海派家具图外，还收录了部分现代海派家具精品照片，作为现代海派家具传承的代表佳作，供广大读者鉴识。如上海“亚振”的海派家具，不仅传承了原来的造型及制作技艺，还结合现代科学技术进行创新，使海派家具发扬光大。其产品已大量远销海内外，2015年成为意大利米兰世界博览会中国馆的馆展家具，得到世界的认可。《海派艺术家具发展典籍》一书既有历史的叙述，又有海派家具制作的精湛技艺介绍，还有大量弥足珍贵的家具设计原图展示，是从事家具设计与制作的设计人员及科研技术人员，从事工艺美术研究、家具艺术研究、家具收藏等人员不可多得的鉴识及收藏的资料；此书亦可作为大中专院校相关专业师生的参考教材，也是家具从业人员及业余爱好者的参考书。

本书由刘锋主编，赵根良、叶柏风、刘元喆副主编，叶柏风撰写第一章，赵根良撰写第二、三、四章，刘锋撰写第五、六章，刘元喆负责全书配图编排。参与编写和提供资料的有胡景初、邓背阶、王小瑜、王健、吴纪应、刘娜娥、刘博、张济芳、张林莉等。在编写时还得到了高春明老师的指导。在此，借出版之际深表谢意。由于时间仓促及编者水平所限，本书难免有错漏之处，欢迎读者批评指正。

编 者

目 录

CONTENTS

第一章 中国近代家具概况 / 001
第一节 中国近代家具的变迁 / 003
一、近代的建筑和风情 / 003
二、近代的家具与生活 / 008
第二节 近代中西家具艺术 / 012
一、清代家具的延续 / 012
二、西洋家具的时尚 / 014
第三节 中西融合的家具艺术 / 016
一、欧风艺术进入中国家具 / 016
二、中西融合的家具装饰 / 018
三、时尚家具的现代工艺 / 020

第二章 海派艺术家具的产生 / 021

第一节 海派家具的历史背景和发展历程 / 023
一、历史背景 / 023
二、发展历程 / 027
第二节 建筑与住宅的变迁推动海派家具的形成 / 028
一、新兴建筑的营造启迪了西方与东方家具的交融 / 028
二、住宅和居住环境的变化确立了海派家具的形成 / 033

第三章 海派家具的设计、制作及经营模式 / 041

第一节 海派家具的设计 / 043
一、海派家具的定义 / 043
二、海派家具的品种 / 045
三、海派家具的设计理念 / 048
四、海派家具的设计风格 / 053
五、海派家具的装饰艺术 / 056
第二节 海派艺术家具制作技艺 / 066
一、精湛的木作技艺 / 067
二、高超的涂装工艺 / 081

三、海派家具对于新材料的实践 / 085	第二节 仿西方式艺术家具风格图样 / 129
四、家具设计制作与室内装饰相结合 / 087	一、仿英式家具 / 130
第三节 海派家具的经营模式 / 088	二、仿法式家具 / 131
一、前店后工厂 / 088	三、仿意大利文艺复兴时期的家具 / 133
二、分工合作 / 089	第六章 海派艺术家具分类图集 / 135
三、公私合营——家具业的大改造 / 090	第一节 柜橱类家具图 / 137
四、专业分工与工厂化的实现 / 092	一、橱类家具 / 139
五、海派家具的功能走向现代化 / 098	二、柜类家具 / 144
六、鼎盛时期的海派家具行业 / 101	第二节 床榻类家具图 / 147
第四章 现代海派家具的传承与发展 / 107	一、床类 / 149
第一节 现代海派家具的现状 / 109	二、榻床类 / 150
一、海派现代家具蓬勃发展 / 109	第三节 凳椅类家具(包括沙发)图 / 151
二、全国家具业大环境下的进步现状 / 110	一、椅类 / 153
三、影响现代海派家具发展的因素 / 111	二、凳类 / 154
第二节 海派家具成为时尚的代表 / 112	三、沙发类 / 159
一、现代海派家具时尚的符号 / 112	第四节 几案类家具图 / 161
二、海派家具与现代公共空间对话 / 113	一、几类家具 / 162
三、海派家具已成为现代家居时尚载体 / 114	二、案桌类家具 / 164
第三节 海派家具的展望 / 118	第五节 桌台类家具图 / 167
一、面对未来的多元时代 / 118	一、桌类家具 / 167
二、开创现代海派家具的中国风 / 119	二、台类家具 / 173
第五章 上海20世纪初至40年代海派艺术家具的图样原稿 / 123	第六节 屏风、架类家具图 / 177
第一节 仿明清式艺术家具风格图 / 125	一、屏风类家具 / 178
一、海派仿明式家具 / 126	二、架类家具 / 181
二、海派仿清式家具 / 128	三、灯座 / 184
	参考文献 / 187

第一章

中国近代家具概况

上海开埠，欧洲经典建筑在上海的外滩先后建造起来，同时带来了西方的生活内容和生活方式。中国的传统家具形式在延续，外来元素不断注入，海派家具逐渐形成、成熟。

第一节 中国近代家具的变迁

住宅形式的改变，建筑的西化，西方商业的进入为西化的家具提供了很大的平台。在一个完全中式的厅堂内，摆上一套西式家具，会显得不伦不类。家具西化后，家具上的摆设也要随之变化，这样才能形成一个时代的整体特征。

一、近代的建筑和风情

1. 近代初期的建筑

1840年6月28日～1842年8月，鸦片战争导致香港被割让，接着又是“五口通商”，其中有上海口岸的开放。

1843年11月17日，上海开埠（图1-1）。

1843年，英商怡和洋行，率先在外滩靠近后来的北京东路口租地建造起了居住、办公合二为一的建筑，楼高两层（图1-2）。而到了1849年，开埠之后六年，前后已有11家洋行在外滩建造起类似建筑。所有这些建筑都为砖木结构，特点是平面简单、形式简洁、立面上线脚清晰且无其他装饰，最大的特点是都带有宽大的内长廊，建筑学上叫作券廊式（图1-3）。

当时的上海租界涌入八方难民，在此背景下一种叫作简屋的居所于英租界中应运而生。所谓简屋，全是木头结构，采用了西方住宅的连排形式，为后来石库门建筑的兴起打下了基础。

对租界中的不少洋行来说，看到了新的商机，纷纷开出了地产部。在租界内大量建造简屋，以高昂的租金将建造而成的简屋租给逃亡中的

图1-1 上海开埠后的外滩

左：图1-2 重建后的原怡和洋行

右：图1-3 券廊式建筑

中国富人，年获利可达30%~40%，对租界中的洋行来说，这实在是一笔超高利润啊。

当历史进入19世纪60年代的后期，外国人在上海开始设厂，租界中的华人再次骤增。1870年前后，那些将原来的简屋一一拆除的洋行，在石库门里弄这种建筑空间中寻找到了敛财的新路径，上海开始建造里弄住宅，出现了第一代石库门民居，上海建筑的历史掀开新的一页。

1910年之后，上海的石库门建筑进入第二代。

与第一代石库门相比，后期石库门在总体布置、单体设计，以及建筑的细部装饰方面都有大的变化和改进。对此，上海建筑史专家如此评述：后期石库门的排列比早期石库门更加整齐，同时弄堂也有了加宽，

图 1-4 石库门建筑

由以前的4米扩展到了5米；单体设计则由原来的三开间二厢房变化为单开间一厢房或双开间一厢房；建筑的细部，譬如栏杆、门窗、扶梯、柱头、发券等，全部采用西方建筑细部装饰的处理手法。

到了1930年，石库门建筑进入了它的黄金时代，第三代石库门应运而生（图1-4）。

那个时期，石库门再次发生了变化，垂直向上，由早前的两层上升到了三层，外立面的处理与之前也有了更多不同，西方装饰艺术的细节比比皆是，并有了抽水马桶，西方物质文明在上海中产阶级却是感同身受了。

石库门是自上海开埠以来最为深切地影响着市民生活方式的建筑形式之一，他们的后代在这个空间中得到新的生命，新的文化和生活方式得以出现和发展。

在1864年的上海，上海英国总会建起规模巨大而又华丽的洋楼，在后来的岁月中，一直被算作外滩地域的一座地标性建筑，与1904年建成的法国总会、1925年建成的美国总会并列为旧上海滩上的三大总会。上海英国总会的建筑形式具有英国文艺复兴时期建筑的古典美学特征（图1-5）。它的内部空间设有两个大餐厅、两个小餐厅，还有三个弹子房，以及棋牌室、图书室、阅览室和酒吧间。

上海英国总会的家具均由洋行直接用商船从欧洲运到上海。使得国人看到了有规模的欧洲家具，也使得在洋行工作的中国人有了追求欧洲家具的冲动，产生了上海各类家具作坊仿制欧洲家具的萌芽。

图1-5 原上海英国总会

2. 大型商业的出现

工部局在1865年将“大马路”正式命名，即现在的南京路。就此，南京路迎来了自己生命周期的童年时期，它后来蓬勃的商业活力也由此而生，当时的福利、汇司、泰兴和惠罗应是最为活跃公司。

1847年，福利公司第一个来到南京路。那时，福利创始人之一的英国人爱德华·霍尔便在今南京路、四川中路开设商店为侨民输入来自家乡的各种商品。福利公司在上海开创了“环球百货公司”的先声。

泰兴公司销售食品、杂货、酒类、家具、船具、毛织衣、女性服饰等，那时上海有了“去泰兴，买世界上任何商品”的说法。

惠罗公司尽管最后一个赶到，却成为整个西方百货公司在上海的翘楚，它于1906年在今南京路、四川中路的东北角闪亮登场。

1902年，中国的商界巨子开设了先施百货公司（图1-6）。7年之后，郭氏兄弟开设了永安百货公司（图1-7）。作为上海的一种生活方式，开张不出20天，永安百货公司创造的成绩着实炫目，从香港采购而来的一万多种货品，在20天中销售一空。

此时，大型商业成规模，各类洋行贸易公司在家具商业流通形成了品牌，家具进口渠道在商业环节中畅通成熟了。